

Захарова Людмила Анатольевна
старший преподаватель кафедры
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов,
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,
г. Ижевск
e-mail: zaxarova-ludmila@mail.ru

**ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ
INNOVATIVE TASKS OF DESIGN AND ARTISTIC ACTIVITY IN THE WORKSHOP
OF ART POTTERY**

***Аннотация.** В представленной статье обозначены актуальные задачи проектно-творческой деятельности мастерской художественной керамики. Раскрывается педагогический потенциал современных образовательных проектов по изучению отечественных традиций и творческого развития гончарного дела на базе музейного образовательного центра Соловецкого музея-заповедника.*

***Ключевые слова:** художественная керамика, инновационные задачи, проектно-художественная деятельность, образовательная среда, гончарное искусство, народный мастер, экспериментальная работа.*

***Abstract.** In the presented article, we marked urgent tasks of design and creative activity in the workshop of art pottery. The article reveals the pedagogical potential of modern educational projects for the study of national traditions and creative development of pottery on the basis of the museum's educational center Solovetsk National Park-Museum.*

***Index terms:** art pottery, innovative tasks, design and artistic activity, learning environment, pottery, craftsman, experimental work.*

Творческая деятельность – это процесс создания качественно новых духовных и материальных ценностей с последующей их интерпретацией в виде художественного истолкования. Однако погружение в творческий процесс зачастую порождает необходимость, вернуться к первоисточникам, почувствовать их природную гармонию и простоту.

Перед студентами Удмуртского государственного университета специальности «декоративно прикладное искусство и народные промыслы» в процессе обучения в мастерской художественной керамики ставится множество творческих задач. В процессе создания авторских керамических изделий студент открывает для себя особенности новых для него материалов и технологических процессов, получает творческие умения и навыки, так необходимые будущему художнику декоративно прикладного искусства.

Кроме того, в мастерской художественной керамики студенты должны знакомиться с основами традиционного гончарного искусства, как необходимой базой отечественного опыта обработки глины. На этапе лабораторной работы появляется некоторое несоответствие инновационных образовательных задач устойчивым традициям гончарного ремесла. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии необходимой в наше время эмоциональной насыщенности пространства традиционной культуры в городе. Как же восстановить тесную связь с народной культурой? Необходимо обращение к аутентичному пространству традиционного гончарного ремесла.

Данное противоречие стало основой для расширения диапазона практической работы студентов в рамках выездной производственной практики. В поисках аутентичности мы обратились к специалистам Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Этот музей занимается просветительскими программами в области искусства и с 2012 года проводит конкурс образовательных проектов. Лауреаты конкурса образовательных проектов имеют возможность работать, пользуясь

методическим и профессиональным сопровождением со стороны лучших специалистов по соответствующим направлениям. Наш проект по изучению гончарного искусства «Живая традиция» был реализован на базе Школы ремесел Соловецкого монастыря. Основная цель проекта – способствовать воссозданию аутентичной Соловкам предметной среды.

Научным руководителем проекта стала ведущий методист Школы ремесел Елена Вячеславовна Волкова, куратором от музея-заповедника – младший научный сотрудник Луиза Николаевна Базилевских, специалистом проекта – народный мастер России, член Союза художников России Александр Николаевич Зварич. Руководила учебной практикой автор этих строк, старший преподаватель кафедры ДПИ УдГУ Людмила Анатольевна Захарова.

В основу методического сопровождения проекта легли материалы длительной экспедиционной работы Сергея Александровича Лопатенко (народного мастера России, члена Союза художников). Его жизнь была связана с историей возрождения традиций гончарного дела и народной культуры русского Севера. С 1970-х годов он изучал малоизвестный Ёрговский гончарный промысел. С.А. Лопатенко совершенно справедливо заметил, что «традиционная народная керамика остается до сих пор наименее исследованной частью народной культуры, несмотря на всевозрастающий интерес к ней со стороны специалистов разного профиля: археологов, этнографов, искусствоведов, художников. Красота обыденных, внешне суровых и грубоватых форм, заключенный в них глубокий философский смысл, связанный с древними мифологическими верованиями предков, обращают на себя все более пристальное внимание современного человека.

Наряду с известными широким кругам любителей искусства промыслами Московской, Владимирской, Рязанской, Ярославской областей, остается немало «белых пятен». Одним из них является гончарное искусство Вологодской области. Далеко не все очаги вологодского гончарства выявлены и изучены на сегодняшний день. Это, в частности, крупный гончарный промысел с центром в селе Воскресенское (Ёрга) в 40 километрах от города Череповца [3, с.1].

Отличительной чертой данного промысла стал особый способ лепки сосудов на ручном гончарном круге, названный методом «кольцевого налепа». Именно этот архаичный способ, по мнению обучавших нас специалистов, дает возможность прочувствовать и осознать архитектуру гончарных сосудов, понять тонкую пропорциональную гармонию и уловить пластические особенности каждого предмета в отдельности.

Фонды музея-заповедника бережно хранят предметы, рассказывающие об истории развития гончарного ремесла в Соловецком монастыре. Одной из главных задач музея является не только сохранение, но и возрождение традиционной культуры и искусства через реконструкцию старинных предметов, проектирование и создание новых образцов с бережным отношением к традиционным формам и технологиям.

Коллекция керамики Соловецкого музея-заповедника насчитывает сто семь изделий, относимых специалистами к производству Соловецкого гончарного завода, в том числе тринадцать изделий с клеймом Соловецкого монастыря. Значительная часть изделий имеет традиционные для народной посуды формы, в которых ощущается неразрывная связь Соловков с крестьянством Русского Севера и Поморья [1, с.1]. В целом, изделия гончарной мастерской Соловецкого монастыря отличались уравновешенной формой, имели обычно равномерные стенки, проточенное доньшко, замки для крышек, то есть были качественными, функционально продуманными, удобными в употреблении. Технология производства на Соловецком гончарном заводе была достаточно современной и хорошо отработанной в сравнении с кустарным производством поморских деревень, утверждает С.А. Лопатенко [2, с.1].

Вот как характеризует традиционные гончарные изделия наш руководитель А.Н. Зварич: «Предметы удивительные по пропорциям и по мысли, очень четко читается в каждом предмете его законченность, очень четко прослеживается гончарный ход каждого

предмета. Кашники, подойники, латки всевозможные – они все какие-то вот человеческие что ли, то есть, притом, что нет в вот этой латке каких-то идеальных пропорций, тем не менее они как-то притягивают к себе, даже вот каким-то косолапым плечиком своим, потому что за этим читается рука человека, который исполнял. Это наша с вами культура, наш с вами язык. Мы всё время возвращаемся к этим формам так или иначе когда чувствуем, что что-то пошло не так, когда происходит внутри какое-то смещение, где-то рука не так идет, где-то не тот предмет ты делаешь, к базе вернулся и потом всё на места свои становится опять, они как камертон. Хочется смотреть и вдыхать и на этом вдохе подольше задержаться [4].

С.А. Лопатенко советовал начинающим гончарам заниматься регулярно, расширять горизонты, читать, смотреть, общаться с коллегами, быть в курсе того, что происходит в гончарном мире. Роль музейной среды, готовой к активному взаимодействию и развитию творческих проектов, сложно переоценить. Предоставляя научно-практическую площадку для реализации творческих молодежных проектов на базе образовательного центра, музей дает новую жизнь традиционному искусству гончарного ремесла.

Студенты УдГУ приняли активное участие в трёх образовательных проектах, связанных с изучением традиционного гончарного искусства: «Соловецкий гончарный завод и традиции крестьянской керамики Русского севера» (2013), «Традиции и творчество в гончарном деле» (2014), «Керамика в интерьере: гончарные формы в контексте истории и архитектуры» (2015). Этим летом запланировано участие в образовательном проекте «Соловецкие памятные вещи в керамике: традиции и новации».

Основными задачами летних сессий мастерской художественной керамики является развитие научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности студентов, закрепление знаний, полученных в предшествующий период обучения, обретение новых навыков и соответствующих компетенций. В проекте также ставятся задачи и образовательно-развивающего характера:

Познакомить участников программы с культурно-историческим наследием Соловецких островов, в том числе с опытом монастырских производств и традициями северных народных ремесел.

Совместными усилиями учащихся, преподавателей, музейных педагогов создать особую эмоционально насыщенную среду, способствующую решению всех задач сессии.

Содействовать развитию творческих способностей участников сессии в условиях погружения в историко-культурную и природную среду заповедных островов.

Способствовать формированию и развитию исторического сознания, активной личностной позиции по отношению к историко-культурному наследию, патриотических чувств, расширению культурного кругозора участников программы.

Содействовать профориентации участников сессии в сфере культуры.

Помочь развитию Школы ремесел, пополнить ее методический и экспозиционный фонд.

Наряду с учебно-творческими задачами образовательный проект имеет для студентов воспитательное, мировоззренческое значение. Это более широкое открытие своего края, богатств его природы, истории, традиций и культуры, уклада жизни народа, его профессиональных ремесленных склонностей. Это познание того, что составляет духовную наполненность народа, в чём проявляется его национальная самобытность. Студенты почувствовали свою причастность к огромному целому, национальную принадлежность и самоуважение. Немаловажно воспитание уважительного отношения к представителям других национальностей, живущих на этих территориях, желания участвовать в созидании и приумножении материальных и духовных богатств своего народа. Осознание исторического значения деятельности предшествующих поколений, причастности их к настоящему и будущему Родины наполняет содержанием задачу воспитания гражданина своей страны.

За три недели работы в школе ремёсел студенты прослушали курс лекционных занятий, сопровождающихся презентациями и наглядным материалом. В гончарной мастерской они изучили архаичную технику лепки на ручном гончарном круге, разработали эскизные проекты по заданной теме, представили их на публичном просмотре. После доработки предложенных эскизных проектов студенты приступили к работе с материалом.

Участники проекта построили предметы методом кольцевого налепа. Сухой способ лепки дает возможность начинающим мастерам вдумчиво поднимать каждое изделие, формировать необходимый силуэт предмета, обращая особое внимание на гармоничность пропорций каждого из них.

В практической работе в школе ремёсел уделялось большое внимание традиционным способам декорирования гончарных изделий. Студенты использовали традиционный метод лощения гончарных изделий по коже – твёрдому состоянию на подвяленном предмете, уже по окрепшим, но ещё не совсем потерявшим влажность стенкам глиняных предметов. Гончарное изделие натирается до зеркального блеска гладким предметом. В старину для этого использовались камушки-голыши, полировальные косточки, стальные ложечки, стеклянные пузырьки или другие гладкие предметы. Сейчас гончары применяют более удобные инструменты различной формы – лощилки.

В гончарной мастерской школы ремёсел участников образовательного проекта А.Н. Зварич познакомил с техникой обварной керамики. Студенты готовили по различным рецептам «мучные болтушки», жидкие кашеобразные массы для декорирования и закаливания глиняных изделий. Раскалённые до красна гончарные изделия окунались в приготовленные «мучные болтушки». На каждом предмете контраст температур и сред оставил сложные неповторимые фактурные узоры.

В 2013 г. под руководством преподавателя на берегу Белого моря, между двух больших валунов, студентами была построена дровяная печь. Проведен экспериментальный утильный обжиг. В течении пяти часов печь нагревалась до необходимой для спекания черепка температуры, примерно 900 градусов. В обжиге изделия не потрескались и приобрели характерный звон.

На летних сессиях 2014–2015 гг. для экспериментальных обжигов на пленэре были построены новые печи. Конструкция осталась той же: снизу топка, сверху камера для посуды, изменилось только направление пламени, его путь стал дольше и интереснее. Посудную камеру забили каолиновой ватой и замазали шликером для наилучшего сохранения температуры. Перед обжигом всю печку прогрели, чтобы шликер затвердел.

Посуда для экспериментального восстановительного обжига в печи уже прошла два обжига – утильный и политой. Её покрыли восстановительными глазуриями в различных вариантах, чтобы посмотреть, какие будут получаться эффекты. Изделия в печи не обжигались, а нагревались, поэтому температура в печи была на пару сотен градусов ниже, чем при обычном обжиге глазури. Печка топилась обычными дровами, которые кололись на тоненькие щепы. В течении семи часов температура постепенно поднималась и поддерживалась, чтобы для восстановления глазури она не упала. Восстановительные глазури содержат оксиды металлов, которые в бескислородной среде восстанавливают свои металлические оттенки. Для создания такой среды отлично подошли деревянные опилки. Изделия погружались в них полностью, чтобы перекрыть глазурям доступ кислорода. Керамика, разогретая в печи до семисот градусов, поджигает опилки и они начинают тлеть, сжигая кислород и образуя вокруг изделия восстановительную среду. После изделия погружали в воду для того, чтобы остудить и очистить от нагара [5].

Итогом работы студентов стала выставка керамики, где были представлены авторские сервизы, разработанные и созданные в школе ремесел. Интерьеры выставочного пространства студенты оформили сами. В тёплой творческой атмосфере авторы познакомили гостей выставки со своими работами, провели мастер-классы [5].

Публичная презентация с помощью мультимедийного оборудования в конференц-зале образовательного центра Соловецкого монастыря позволила познакомиться с результатами студенческой работы большому количеству туристов и мастеров гончарного искусства. Отчетная выставка прошла в период работы ежегодной «Соловецкой ярмарки народных ремёсел». Участники летней сессии получили возможность познакомиться с народными мастерами из разных регионов России, увидеть их работы.

Гончарные предметы, представленные на отчетной выставке, дополнили коллекцию керамики монастыря, стали экспонатами передвижной выставки, посвященной традициям гончарного дела Русского севера, «Взят от земли яко Адам» (автор идеи Е.В. Волкова). Открытие передвижной выставки состоялось 7 октября 2014 г. в Петрозаводске, в музее-заповеднике Кижи. С 30 октября 2015 г. выставка продолжила работу в историко-архитектурном комплексе «Архангельские гостинные дворы» г. Архангельск. Осенью 2016 г. открытие выставки, пополненной гончарными предметами нынешнего сезона, планируется в Вологодской области в г. Череповце.

Участники проекта имеют возможность выехать на открытие передвижной выставки, вместе со своими наставниками провести мастер-классы для посетителей, представить свои работы широкой аудитории.

Данная передвижная выставка – это совместная работа музейных учреждений, результат многих лет сотрудничества педагогов Соловецкой школы ремесел со студентами художественных вузов, этнографических экспедиций, кропотливого сбора и систематизации материала. Тесное общение с признанными мастерами, возможность презентации результатов экспериментальной и практической работы широкой публике и большому количеству специалистов из разных регионов России дает возможность будущим художникам ДПИ получить объективное представление о месте гончарного искусства в современном обществе, перспективах своего творческого развития в профессии.

В результате анализа данной деятельности можно прийти к выводу, благодаря совместным усилиям учащихся, преподавателей, музейных педагогов, удалось создать эмоционально насыщенную среду, способствующую решению задач творческой летней сессии. У студентов появилась возможность погрузиться в пространство традиционной культуры, стать частью большой семьи мастеров гончарного искусства.

Сегодня перед мастерской художественной керамики УдГУ стоят новые задачи. Используя опыт участия в образовательных проектах, мы стремимся к возрождению традиционного гончарного ремесла нашего региона.

Список литературы

1. Волкова Е.В., Лопатенко С.А. Работа на ручном гончарном круге. Промысел Ёрги. – Соловки, 2012. – 28 с.
2. Волкова Е.В. Соловецкий гончарный промысел. [Электронный ресурс] URL: <http://www.solovky.ru/reserve/collections/nasledie/volkova/11.html> (дата обращения 10.04.2016)
3. Лопатенко Н.М., Лопатенко С.А. Гончарство Ёрги. [Электронный ресурс] URL: <http://www.booksite.ru/fulltext/che/rep/ove/ts/21.htm> (дата обращения 10.04.2016)
4. Учебно-методический фильм «Работа на ручном гончарном круге. Промысел Ёрги» [Электронный ресурс]. DVD Школа ремёсел Соловецкого музея-заповедника. 2013г.
5. Учебно-методический фильм «Живая традиция» [Электронный ресурс]. DVD Школа ремёсел Соловецкого музея-заповедника. ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». – Ижевск. – 2014.